

LA POESÍA LÍRICA

DE

DEPARTAMENTO DE LENGUA

IES Los Cerros

La lírica es el género literario por el que se transmiten las vivencias más íntimas: los sentimientos, las emociones o sensaciones que les producen las personas, los elementos de la naturaleza, los acontecimientos o los objetos: la amada o amado, el mar, la muerte de un amigo. En la actualidad el término *lírica* se confunde con el de *poesía*, por lo que es este tema utilizamos uno y otro como sinónimos. Poesía procede del griego *creación*, y lírica tiene su origen en que este género se destinaba al canto, acompañado de música, interpretada con un instrumento llamado lira. Suele escribirse en verso, pero no de forma exclusiva ya que existe una rica tradición de poemas en prosa.

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA LÍRICA

A) Desde la *Poética* de Aristóteles, que estableció el paradigma de los géneros, se entiende que las obras de carácter lírico se caracterizan por una **perspectiva subjetiva**: la obra gira en torno a un yo, que representa la realidad desde su punto de vista. El objetivo principal de la obra lírica no es la descripción de lo externo, sino la **expresión de una interioridad**, ya sea de los sentimientos, de las sensaciones y de los pensamientos del que habla. Es, en definitiva, el género que privilegia las emociones. Como consecuencia de todo esto, en el género lírico es muy frecuente la primera persona, el "yo poético", aunque también pueden aparecer otras personas gramaticales. (**función expresiva**).

B) En cuanto a la forma de expresión, en la poesía domina la **función poética** del lenguaje, no de forma exclusiva (ya que es común a toda la literatura) pero sí de manera especial. De ahí que **figuras retóricas y tropos** estén ligados a la expresión poética, y de todos ellos con particular intensidad la metáfora y la imagen. Los beneficios expresivos que se obtienen al designar una cosa no de forma directa, sino a través de metáforas e imágenes son evidentes: con ello se consigue **intensidad expresiva, capacidad de sugestión (nos fascina) y de connotación**, pues el poema nos remite no a un único referente, sino que se abre a un **abanico de sensaciones y significados**. La poesía lírica es el género que afirma con mayor claridad el carácter específico de la literatura, su distancia respecto del lenguaje cotidiano.

C) **Escasa presencia de la acción**: en comparación con la narrativa y el teatro, que son géneros dinámicos en los que dominan la acción y la peripecia, la lírica es una manifestación mucho más estética. Los poemas no suelen "contar" nada, no presentan un verdadero desarrollo argumental, por lo que el tiempo importa muy poco.

D) La lírica apuesta siempre por reducir su espacio de expresión eliminando los elementos anecdóticos en busca de una mayor **concentración y densidad emotivas**.

E) Otro rasgo consustancial a la lírica es la **inmediatez**. El lector se siente en contacto directo con el mensaje del poema, con los sentimientos de que habla.

F) La lírica suele presentar una voz que habla como si no hubiera testigo, como si se encontrara a solas consigo misma. El poema vive la contradicción de difundir lo más íntimo; es decir, la lírica convierte la experiencia privada en experiencia pública. Para lograrlo, le basta al poeta con crear una voz que hable en el poema: como un actor. En cada poema, el poeta (sujeto lírico) construye una voz que habla por él, pero que no necesariamente expresa lo que el autor siente en ese momento.

G) A la lírica no se le exige verosimilitud. Su terreno no es ese, sino el de las emociones: el poema pretende, ante todo, transmitir un determinado estado de ánimo.

H) En la lírica caben temas diversos (amor, dolor, soledad, compromiso social...) con formas muy dispares (verso estrófico, verso libre, prosa poética) y gran variedad de tonos (irónico, satírico, reflexivo, comprometido, filosófico, cívico...)

2.- RECURSOS POÉTICOS

El poema es, en definitiva, un artificio verbal creado para buscar la complicidad del lector y permanecer en su memoria a través de la sonoridad. Los recursos más importantes de la poesía lírica son consustanciales al verso:

A) La **métrica**: la organización de un poema se percibe claramente en la métrica y en el empleo de sus unidades básicas:

- El **verso**: grupo de palabras de extensión determinada;
- La **estrofa**: agrupación de versos;
- La **rima**: asonante o consonante;
- El **ritmo y musicalidad**: conseguido al repartir los acentos, las sílabas y las pausas;
- El **ritmo acentual** está determinado por la disposición de los acentos en los versos. Dicha disposición forma esquemas de acentuación que se repiten en períodos en cada verso y a lo largo de la composición lírica
- Las **pausas**. Las hay de dos tipos: obligatorias (se producen en el acento final de verso; los versos mayores de doce sílabas requieren además de una pausa medial o cesura) y no obligatorias (que se producen en el interior de los versos cuando hay signos de puntuación).

Frente a la poesía basada en la rima y el cómputo silábico, el **verso libre** se caracteriza por la ausencia de esas restricciones. No se renuncia al orden sino que se trata de buscarlo por otros procedimientos: ritmo, combinación de metros diversos, repetición de palabras o ideas, etc. En el caso del versículo no se mantiene ni un número fijo de sílabas ni rima y el ritmo se consigue por distintos tipos de repeticiones y paralelismos.

B) Las figuras retóricas:

En el **plano léxico-semántico** el patrón dominante es la búsqueda de palabras poco gastadas por el uso cotidiano. La figura estilística más característica de la poesía es la **metáfora**: se ponen en relación dos entidades que mantienen entre sí algún tipo de coincidencia, utilizando una para designar a la otra. Los beneficios expresivos son evidentes: capacidad de sugestión, poder de fascinación, belleza...: el sol es un globo de fuego / la luna es un disco morado... (Antonio Machado); Por el olivar venían, / bronce y sueño, los gitanos. (Lorca)

En el **plano morfosintáctico** es característico de la poesía la alteración del orden lógico de las palabras en la frase. Esta figura se llama **hipérbaton**: Del salón en el ángulo oscuro, / de su dueña tal vez olvidada, / silenciosa y cubierta de polvo, / veíase el arpa. (Bécquer).

En el **plano fónico** destaca la **aliteración** (repetición de sonidos semejantes): La princesa persigue por el cielo de Oriente / la libélula vaga de una vaga ilusión. (Rubén Darío)

4. Subgéneros poéticos

Destacan dentro del género lírico los siguientes subgéneros:

A) Géneros mayores:

- la **canción**: poema admirativo y emocionado, generalmente de tema amoroso aunque también puede versar sobre otros temas como la belleza, la naturaleza, la amistad, Dios.

- **la oda:** es similar a la canción, aunque menos exaltada; se trata de un poema más reflexivo y meditativo en el que el autor expone su pensamiento con mayor seguridad y ateniéndose más a la observación de la realidad; los sentimientos del autor y su emoción expresados racionalmente, refrenados y contenidos por un lenguaje menos exclamativo y desbordado.

- **la elegía:** (gr.: llanto funeral) expresa dolor por la muerte, pérdida, separación o ausencia de un ser querido o por una desgracia nacional o colectiva; poema meditativo y melancólico, habitualmente moralizante.

- **la égloga:** exposición de sentimientos amorosos y de exaltación de la naturaleza puesta en boca de pastores; se presenta en un ambiente bucólico o pastoril, frecuentemente en forma dialogada

- **la sátira:** crítica burlesca y ridiculizadora de aspectos censurables, tanto individuales como colectivos.

B) Géneros menores:

- **el madrigal:** breve poema amoroso, dulce y amable, como un piropo en verso.

- **el epigrama:** poema muy breve de tipo satírico-burlesco.

- **la letrilla:** poema estrófico con estribillo habitualmente de metro corto compuesto para ser cantado.

- **El haiku:** de origen japonés, con tema enraizado en la naturaleza. El clásico presenta tres versos sin rima, un heptasílabo rodeado de dos pentasílabos.